

Kelly Mark

Everyday People
Les êtres de tous les jours

An essay by | Un texte de Ray Cronin
Translation | Traduction Claudine Hubert

third space
tiers espace

contemporary art contemporain

Kelly Mark received her BFA from the Nova Scotia College of Art and Design (1994). She has exhibited extensively throughout Canada, the US and abroad and her work is held in many public, private and corporate collections, including the Canada Council Art Bank. Mark is not limited to one medium and works with sculpture, video and performance. She is interested in the humour and pathos found in the routines of everyday life that provide an imprint of the individual within the rituals of society. Kelly Mark lives and works in Toronto. **Kelly Mark** a obtenu son baccalauréat en beaux-arts du Nova Scotia College of Art and Design en 1994. Depuis, ses œuvres ont été exposées au Canada, aux États-Unis et à l'étranger et se trouvent dans plusieurs collections privées et publiques, dont celle du Conseil des arts du Canada. Kelly Mark travaille autant la sculpture que la vidéo ou la performance, et elle s'intéresse à l'humour et à la récurrence des obsessions qui surviennent dans les activités banales du quotidien, où l'on peut entrevoir l'empreinte de l'individu au sein des rituels sociaux. Elle vit et travaille à Toronto.

Chris Lloyd graduated from the Nova Scotia College of Art and Design in 1999, and subsequently was director for the Khyber Center for the Arts in Halifax during three years. He pursues his artistic and curatorial career in Saint John, New Brunswick. **Chris Lloyd** a obtenu son baccalauréat en beaux-arts de la Nova Scotia College of Art and Design (1999); il a ensuite occupé pendant trois ans le poste de directeur du Khyber Center for the Arts, à Halifax. Il poursuit sa carrière artistique dans la ville de Saint Jean, dans les provinces maritimes.

Ray Cronin is currently the Curator of Contemporary Art at the Art Gallery of Nova Scotia in Halifax and he remains an active freelance curator and writer. Cronin received a BFA from the Nova Scotia College of Art and Design and an MFA from the University of Windsor. He was deeply involved in the development of the Sobey Art Award and continues to work with the Sobey Art Foundation to run this important Canadian award for the visual arts. In 2001 he received the Christina Sabat Award for Critical Review in the Arts. He lives and works in Halifax, Nova Scotia. **Ray Cronin** est conservateur de l'art contemporain du Musée des beaux-arts de Nouvelle-Écosse, à Halifax, et il travaille également comme commissaire et écrivain pigiste. Il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts du collège Nova Scotia College of Art and Design et une maîtrise de l'université de Windsor. Ray Cronin a été activement impliqué dans l'instigation du prix canadien Sobey Art Award et continue de travailler de près avec la fondation Sobey pour la poursuite de cette prestigieuse récompense. En 2001, il a reçu le prix Christina Sabat pour l'écriture critique en arts. Ray Cronin vit et travaille à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Claudine Hubert is a roaming translator and writer for the arts in Canada. She received her BA in Translation with a minor in History of Arts from Université de Montréal and an MA in Translation Studies from Concordia University (2004). She is currently based in Saint John, New Brunswick. **Claudine Hubert** est traductrice et rédactrice nomade dans le milieu de l'art contemporain au Canada. Elle a obtenu un baccalauréat en traduction et histoire de l'art de l'Université de Montréal et une maîtrise en traductologie de l'Université Concordia (2004). Elle vit actuellement à Saint Jean (N.-B.).

Kelly Mark

Everyday People

An essay by Ray Cronin

When I first became aware of the work of Kelly Mark, I would have unequivocally described her as a “sculptor”. Her practice in the mid-nineties was rooted in a local (Halifax) understanding of the histories of the primarily New York based movements of Minimalism and Conceptualism, an understanding drawn from the particular milieu of the Nova Scotia College of Art and Design, and of its faculty. Mark was hardly alone in this “post-minimalist” or “neo-conceptualist” practice, which bore all the marks of the serial and process work of artists like Dennis Oppenheim, Carl Andre, Robert Smithson, Lawrence Weiner, Robert Morris and others who rose to prominence in the late 60s, as well as the performative and politically or socially engaged practices of such artists as Vito Acconci, Martha Rosler and Joseph Beuys. This was the dominant strain in contemporary art in Halifax throughout the 1990s. Mark was one of the keenest of a group of keen strategists, and her success with what Ingrid Jenkner, curator of her 1995 exhibition “Works”, called “critically motivated sculpture”, was notable.

More than ten years on I hesitate to still describe Mark as a sculptor, in fact, given her use of sound, video and photography, of drawing and of object-based installations, I would hesitate to describe her practice in any but the most general of terms. She is an artist; any other descriptor is both unnecessary and inaccurate.

Certain elements of Mark's early strategies remain – most notably the collection and presentation of commonplace items – but she has since moved on from more overtly historical or referential works such as *Nail Collection*, *Random Pipe Grid*, or *1000 Hits*. Mark's new work still retains the layered awareness that is a hallmark of neo-conceptualism but it is less about responding to past work and is more fully realized as her own vocabulary.

In Devon, a three-part exhibition, the maturing of Mark's critical and conceptual vocabulary

Kelly Mark

Les êtres de tous les jours

Un texte de Ray Cronin
Traduction Claudine Hubert

La première fois que j'ai vu les œuvres de Kelly Mark, je classais indubitablement celles-ci avec la sculpture. Dans les années 1990, son travail s'ancrait dans une compréhension locale (à Halifax) de l'histoire du minimalisme et du conceptualisme principalement new-yorkais, et encore plus dans l'environnement de l'école des beaux-arts Nova Scotia College of Art and Design. Kelly Mark n'était pas la seule à puiser dans ces mouvements, marqués au fer rouge par les œuvres de sérialité et de processus de Carl Andre, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Lawrence Weiner, Robert Morris et de bien d'autres artistes de la fin des années 1960. L'école d'Halifax des années 1990 puisait aussi abondamment dans les performances engagées des Vito Acconci, Martha Rosel et autres Joseph Beuys. Ces pratiques recouraient à une stratégie historiographique précise et consciente d'elle-même; cependant, comme pour toute stratégie, son efficacité se limitait au stratège. Mark était la plus zélée des stratèges zélés, et son travail, qu'Ingrid Jenkner, commissaire de l'exposition « Works » (1995), avait qualifié de « sculpture critique », était remarquable.

Dix années ont passé et j'hésite toujours à classer Mark avec les sculpteurs. De fait, bien qu'elle applique les techniques du son, de la vidéo, de la photographie, du dessin et de l'installation, j'hésiterais également à définir sa pratique autrement qu'en des termes généraux : elle est *artiste*, tout simplement. Toute autre tentative serait superflue et imprécise.

S'il est toujours possible de déceler certains éléments des stratégies originelles de Mark, en particulier le processus de la collection et l'utilisation d'objets ordinaires, sa pratique s'est assurément dirigée vers des œuvres ostensiblement plus historiques ou référentielles telles *Nail Collection* [collection de clous], *Random Pipe Grid* [grille aléatoire en tuyauterie] ou *1000 Hits* [1000 coups]. Bien qu'elles portent encore une certaine conscience de la

is evident. Together the video projection, "Devon", the sound work "I Really Should..." and the video installation "Porn", reflect the range of Mark's most recent concerns. Each deals with what has become Mark's signature subject matter: the quotidian – that is, the a-historical, uncritical, minutiae of the everyday.

However, as commonplace as the subject matter (reflected light from television screens on the walls of a darkened room; the banal details of the daily lives of strangers; a quiet expression of regret or longing) may be, the resulting work retains a quiet force. In "I Really Should...", a room that was once a vault contains Mark's by now well-known sound piece. The work is a litany of one thousand injunctions by Mark to herself: one thousand things that she should really do – such as pay back her student loan, take the initiative, and drink more water. The work, which has been broadcast on radio in NY and Kansas, as well as displayed in art galleries around the world, works best in the kind of setting found here – the intimacy of a very small room filled with the sound of Mark's quiet, monotone voice. Hearing it this way, as when listening to it with headphones, the work becomes a kind of inner monologue, that is, Mark's own obsessive listing mirroring one's incessant interior voice.

"Porn", which continues a body of work that includes Mark's installation "Glow House", features five televisions propped on their backs, and arranged into a rough circle on the floor of the gallery. Each screen plays the same video, and the light they cast glows on the surrounding walls. The image is a recording of the flickering light cast on the walls of Mark's apartment by another television – one playing, in this instance, recordings of pornographic movies. There is, of course, no visible content, and we are asked to trust the artist that in this case the flickering light is indeed what she says it is, as we do the other works in the Glow Video series, such as "Suspense", "Horror", "Kung-Fu" and "Romance". Utterly mute and visually opaque, these works cast back at the viewer any attempt to read them. Subtle, unassuming, virtually absent, "Porn", nevertheless, is a compelling work in how, in it, the artist is able to side-step so much of the baggage attached to video in our culture. "Porn" is pure visual experience, and also an idea

distilled to its core. It is simply and only the light from television, a reminder perhaps of how that device has replaced the fireplace as the centre of our homes. In our information and interpretation saturated time, to make something that is at once engaging and utterly closed, is a noteworthy feat.

"Devon", and its companion piece, "Pete", continue Mark's careful observation of the everyday, and her subtle manipulation of how we, the viewers, understand that everyday quality. "Devon", in Saint John, is a video projection. On the screen a young man looks at the camera, awkwardly patting a black and white cat. The setting is Mark's apartment, the cat is hers – familiar to those knowledgeable about Mark's other videos. The young man is answering questions from an off-camera interlocutor, simple queries into his relationship with a woman named Devon such as "how did you meet Devon?", "what do you love about her?", "what bothers you about her?" and so on. His responses are obviously unscripted, just as he is equally obviously not a trained actor. The subject is human relationships; specifically that between a man and a woman. There are no insights of rare wit, no confessional scenes, and no harrowing tales. It's just some guy talking about some absent girl. Despite its innocuousness, the video is compelling. One gets drawn in, perhaps by the lack of artifice as much as anything else. However, that lack is not as spare as it seems: the companion piece exists, after all, and while one was watching "Devon", the subject of the video was answering the same questions in the video "Pete", part of an exhibition at Galerie Sans Nom in Moncton. The conversation is thus sundered, physical distance standing in for the existential gulf between people.

That gulf is perhaps the main subject of Mark's recent work, the innerness of being human. In Mark's work, life is a repetition of an endless series of everyday acts, and whether or not they are acted out in public, there is an inner core of the private. How we pass the time in our heads is the inexhaustible source of Mark's creative imagination.

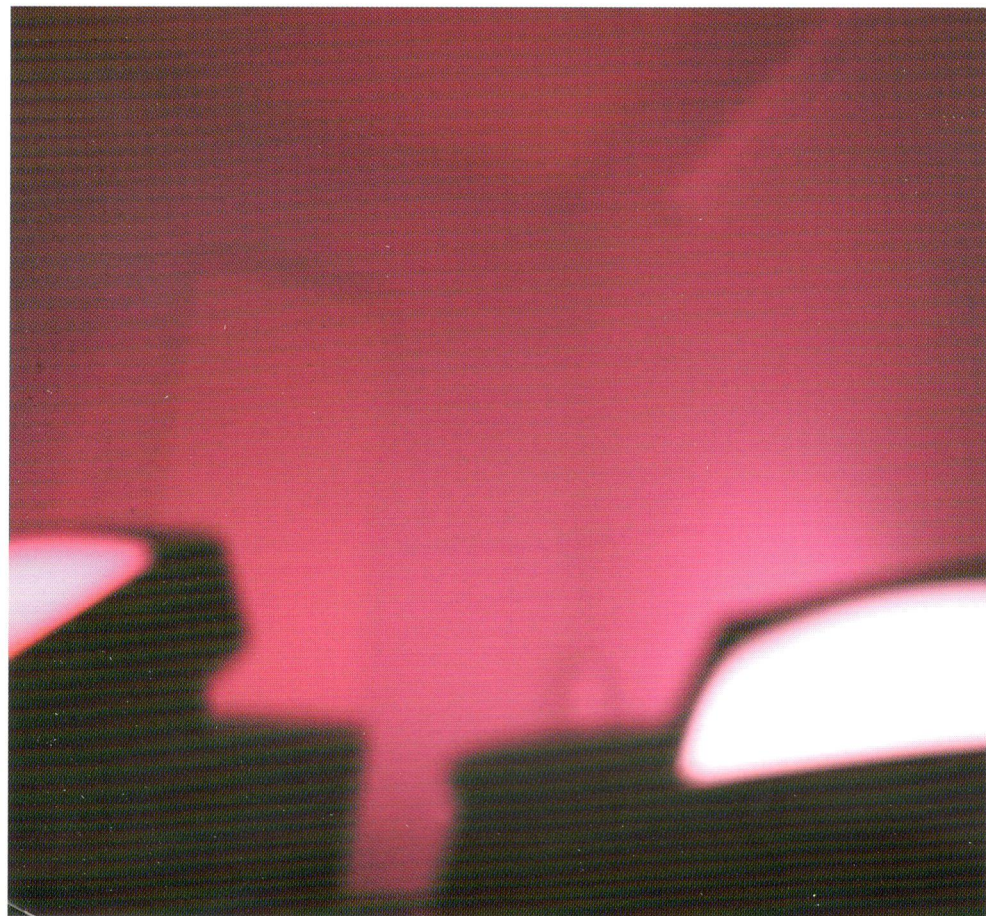
Ray Cronin
Halifax, 2006

stratification historique, pierre angulaire du néo-conceptualisme, les nouvelles œuvres donnent moins la réplique à leurs prédécesseurs qu'elles ne sont réalisées avec un vocabulaire propre à l'artiste.

Dans l'exposition « Devon », on s'aperçoit rapidement que le langage critique et conceptuel privilégié par Mark a pris de la maturité. Les trois œuvres de cette exposition, soit la projection vidéo *Devon*, l'œuvre sonore *I Really Should...* et l'installation vidéo *Porn*, reflètent l'éventail de ses préoccupations actuelles. Chacune des œuvres traite d'un sujet signature : le quotidien, le détail évidé de ses aspects historique et critique et la minutie des choses de tous les jours.

Néanmoins, la facture des œuvres, aussi banale soit-elle (le reflet de la lumière des écrans de télévision sur les murs blancs d'une pièce assombrie; le quotidien d'étrangers; une voix mélancolique), dégage une force tranquille. Un ancien coffre-fort abrite son œuvre sonore bien connue *I Really Should...*, où elle récite une litanie d'un millier d'injonctions de ce qu'elle *devrait* faire, que ce soit de repayer son prêt étudiant, de donner de l'argent aux sans-abri ou de boire plus d'eau. L'œuvre a été entendue dans plusieurs galeries et centres d'artistes, et elle fonctionne à son mieux dans l'intimité d'une petite pièce que la voix monotone de Mark rompt. La voix se transforme en monologue intérieur où chaque action se voit nivelée par la velléité et la procrastination.

Porn est la suite logique d'une série entamée avec l'installation *Glow House* : cinq téléviseurs dépareillés, posés en cercle au centre d'une pièce, jouent une même vidéo et la lumière qui en émane est projetée sur les murs blancs entourant l'installation. L'artiste a filmé la lumière émise sur un mur de son logement pendant le visionnement d'un film pornographique et la rediffuse dans la galerie. Le contenu du film n'est pas visible, bien entendu, et le spectateur doit croire que cette lumière est bien ce que l'artiste promet, comme pour toutes les installations de la série « Glow Video », qui suivent le même principe : *Horror*, *Kung Fu* et *Romance*. Muette et absente de l'installation, la pornographie interpelle le spectateur au-delà des images évoquées par le titre. *Porn* est l'expérience visuelle d'une

idée distillée à son état le plus pur : il n'y a rien d'autre à comprendre que ce que l'artiste montre. Serait-ce que la télévision a remplacé la chaleur des feux de foyer dans nos maisons? À une époque saturée par l'information et l'interprétation du sens des choses, Kelly Mark propose une œuvre claire, dénuée de détours et de double sens.

Devon et son œuvre siamoise *Pete* poursuivent l'observation précise du quotidien ainsi que la manipulation subtile du journalier par l'artiste. Il s'agit d'une vidéo projetée à Saint Jean (N.-B.), où un jeune homme, face à la caméra, flatte un gros chat noir et blanc tout en parlant à un interlocuteur silencieux et invisible de sa relation avec sa copine Devon. La scène se déroule dans l'appartement de l'artiste, le chat est le sien, l'homme est un ami. Il répond aux questions d'ordinaire : « Pourquoi l'aimes-tu? », « Comment vous êtes-vous rencontrés », « Qu'est-ce qui te dérange chez elle? ». Les réponses de Pete sont spontanées et illustrent les relations humaines entre hommes et femmes. Il n'y a ni humour préconçu, ni confessions larmoyantes, ni scandales. Il s'agit simplement d'un homme qui parle de sa compagne. Malgré la simplicité du dialogue, le spectateur se sent interpellé par les paroles de Pete, comme s'il devenait soudainement l'interlocuteur de ce monologue. Mais l'œuvre se poursuit ailleurs : à 175 km de là, dans la Galerie Sans Nom à Moncton, Devon répond aux mêmes questions à propos de Pete tout en caressant le félin sur genoux. Et si la distance qui les sépare était aussi celle qui rapproche les deux héros de l'œuvre? Cette route physique suggère un lien existentiel entre les êtres... ou est-ce plutôt un vide?

Ce vide entre les êtres est peut-être en fait le sujet principal du travail récent de Kelly Mark, le fait d'être si humain. Dans ses œuvres, la vie se transforme en une suite d'actions quotidiennes sans fin, et qu'elles soient portées ou non sur la place publique, leur cœur est incontestablement intime. Kelly Mark trouve son inspiration à la source inépuisable de la relation entre les êtres et le temps.

Un texte de Ray Cronin

Traduction : Claudine Hubert

third space tiers espace

contemporary **art** contemporain

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

New Nouveau
Brunswick

The Intelligent Application of Technology®

Artistic Director | Directeur artistique : Chris Lloyd

The exhibition **Kelly Mark: Devon** was held in Third Space Gallery from May 5 to June 10, 2006.
L'exposition **Kelly Mark: Devon** s'est déroulée du 5 mai au 10 juin 2006 à la galerie Tiers-espace.

Third Space Gallery | Galerie Tiers-espace 42 Princess Street Saint John NB E2L 1K2
info@thirdspacegallery.ca www.thirdspacegallery.ca

ISBN 0-9782041-0-7